

الأزرق كان ثورة

بين سطور الفريسكو

شفى غدار

Blue was a Revolution

Ongoing notes towards fresco

Chafa Ghaddar

كم هو بديع فن الفريسكو.

تفتersh لوحاته الجدران الرطبة
على مهد من الجص المطحون توأ
وتشرب تفاصيلها تلك الأصبغة الملونة الجافة
لتبدأ تفاعلات الكيمياء عملها
فيصبح الرسم حائطاً
ويغدو الحائط جدارية.

الفريسكو من صلب الأرض.
أصبغتها تحضر ليلاً بنقعها في الماء والكلس.

للماء اليد الطولى دائماً
فهو الأساس الذي يربط المكونات جميعاً.

أصبغة قلووية تتحدى الزمن.
تأتي من كل حذب و صوب، وتملأ المكان برمته.
تتلمي لعصور ما قبل التاريخ، فكانت شاهدة على كل شيء.
المغرة، الفحم، والترسينة؛ جميعها تستقر في الماء.
تجد متنفساً لها هناك.
تقبع متألقة في الجص.
وتبقى على السطح، لتستقر، وتحتل المشهد كله.
الأصبغة لا تنكفي على نفسها خجلاً، بل تجتاح السطح بمنتهى الجراءة.

العلامات والبقع عوداً على بدء.

قد يخبو بريق الأصبغة ولكنها لا تتلاشى أبداً.

للفريسكو بنية متراكبة،
قوامها طبقات عدة من الكلس والرمل، كل طبقة منها تحمي الأخرى.
يضاف إليها رمل السيليكيا.
الطبقات الأولى خشنة، والأخيرة أكثر نعومة.
يدعوها الإيطاليون إنتوناكو.
كثيرة هي الأسماء الجميلة التي تدعى بها هذه الطبقات.
أرتيشيو،
هي تلك الطبقة السفلية الخشنة التي لا يمكن رؤيتها أبداً.
سينوبيا،
هو صباغ أحمر مرين يستخدم لرسم الطبقات السفلى.
تلك هي الرسوم الأساسية.

هل لكم أن تتخيلوا الرسم الأساسي؟

تلك الخطوط الخفية
التي ترقد غافية في الأسفل؟
لعلها تستيقظ من رقدها في أي لحظة.

الفريسكو فن سريع الإنجاز

الجورناتا في فن الفريسكو تعني ما يمكنك إنجازه خلال يوم واحد.
فما عساک تستطيع إنجازه في يوم واحد؟
كثيرة هي التوقعات في لوحات الفريسكو.
ولا مجال للخطأ فيها أبداً.
وللرسم حدود يومية لا يتسع الوقت بعدها للمزيد.

Fresco is delicious.

Fresco is applied upon a wet body,
executed upon freshly laid lime plaster,
mixed with dry coloured pigments,
a chemical reaction happens,
the painting becomes a wall,
the wall becomes a mural.

Fresco is earthy.
Pigments are prepared overnight,
soaked in water and lime.

Water is the vehicle,
the binder.

Pigments are alkaline and resistant.
They come from so many places.
They've been everywhere.
They're prehistoric.
They've seen it all.
Ochre, charcoal, sienna.
They're grounded in water.
They breathe well there.
They sit in the plaster gloriously.
They remain in the surface,
they stabilise there,
they colonise it.
Pigments are not shy,
they're invasive.

Marks and stains.
A returning.

Pigments fall but never really disappear.

Fresco is layered.
Made out of multiple coats of lime and sand,
every coat shelters the other.
Silica sand is added.
The first coats are rough,
the last coat is smoother.
Italians called it *intonaco*.
So many beautiful terms are attributed to those layers.
Arriccio.
A rough strong underlayer that will never be seen.
Sinopia.
A resilient red pigment used to sketch the underlayers.
The underpaintings.

Can you visualise an underpainting?
The lines hidden there,
mysteriously buried?
They might resurface.

فلا ينفع الرسم على الجص بعد أن يجف.
علني إذا أن أغطي المساحة حتى أستطيع إنهاء الرسم سريعاً
قبل أن يجف الكلس.

الفريسكو فن الأجزاء المتتالية

الجورناتا تشير إلى مراحل رسم لوحة الفريسكو
فتُظهر نتائج عمل اليوم الواحد وتشكل جزءاً من الكل.
وبعدها تصبح تلك الأيام،
أو المراحل، أو الأطوار
ظاهرة للعيان على شكل شق
أو عرق يمتد عبر الجدار
رابطاً أجزاء اللوحة بعضها ببعض.

الفريسكو رحلة.

تتضمن رحلة الفريسكو مرتين، وبذلك تعيش حياتين؛
الأولى خلال إنشائها.
وفيها تكون الأسطح وترتسم ملامح اللوحة
ويبدل الفنان ما بوسعه لإنجاز عمله.

تتخلل السطح رائحة الرطوبة
وتتماسك بنية العمل حتى اكتماله.

وفي المرحلة الثانية،
تذوي تلك البنية، وتصدع.
يتبخر الماء، ويتداعى السطح، ويرحل الفنان.
مسيرة الازمحلل، والمقاومة، وملامح لوحة تصر على البقاء.

الفريسكو تستمر بالنمو فلا يستقر بها الحال أبداً.

الفريسكو تأبى الاكتمال.

سريعاً،

أقوم بتحديد حدود الجورناتا،
المساحة التي أستطيع تغطيتها خلال اليوم.
أضع طبقتي الأولى على الجزء المخصص من الجدار.
أحاول ألا أبالغ في طموحي، فأغطي ما أستطيع إكماله خلال اليوم حتى وإن بدا لي أنني أستطيع إنجاز المزيد.
هكذا تكون الجورناتا انعكاساً ليومي
كيف يبدو؟

هل أملك ما يكفي من الوقت؟

وهل أشعر بأنني بطيئة؟

هل لدي ما يكفي من الطاقة للعمل بلا كلل؟

طبقة الجص تستغرق عموماً بين عشرة إلى اثنتي عشرة ساعة حتى تجف.

وبذلك يتعين علي أن أبدأ الرسم بعد ساعة واحدة فقط،

وأتوقف قبل ساعتين من جفاف الجص.

وهكذا يمتد وقت العمل من سبع إلى تسع ساعات.

Fresco is a fast medium.

Giornata, in fresco terms, means what you can finish in a day.
What can you finish in a day?

There are so many expectations in fresco.
Mistakes are not allowed.
Every painting day has its limits.
The drying plaster has a deadline.
I have to cover the area so I can finish,
fast,
before the lime dries.

Fresco is fragmented.

Giornata marks the stages of a fresco in its making.
The result of a day's labour.
A fragment of the whole.
Then those days,
phases,
stages,
become visible,
through a sort of seam,
a vein,
that runs through the wall,
sewing its parts together.

Fresco is a journey.

Fresco matures twice.
It has a double age.
In its first stage, it is a process of construction.
Surfaces are initiated,
visuals are painted,
the artist is active, trying to get the work done.

A smell of moist reigns over the surface.
The body of the work solidifies, signalling completion.

In its second stage,
that same body weakens,
deteriorates.
Water evaporates.
The skin falls.
The artist disappears.
Decay. Resistance. Remains.

Fresco keeps growing.
It never really sits.

Fresco is never completed.

Quickly.
I highlight my *giornata*,
the area that I'm able to cover in a day.
I lay my first coat on the designated part of the wall.
I try not to be over ambitious and cover more than I can finish per day, even though it's tempting.
The *giornata* mirrors my day.

الفريسكو تجعلني أتصعب عرفاً

وقت جفاف الجص،

وقت العمل.

جهد،

وولادة؛

جميعها تستود على تفكيري حد التملك.

يجب أن أضع الجص طرياً.

أضغط برفق.

طبقتان - على الأقل - من الجص الخام تغطيان المساحة.

أضيف إليها طبقة أخيرة رقيقة مصقولة قبل أن يأتي دور الألوان.

لحظة تحبس الأنفاس.

أن تجعل الألوان تتهدى فوق طراوة الطين.

يظهر صلابته تكفي لتمنع الفرشاة من اختراق سطحه

لكنه طري بما يكفي ليشعل فتيل التفاعل الكيميائي

عملي مع الوقت، والوقت عليه بالكيمياء.

قد يخذلني السطح إن جف

سيخبو رونق الألوان

بينما الماء سيغرقها

يتماسك الجص

مع نسمات الهواء

إنه تأثير الكرينة.

الألوان استقرت في مكانها على سطح الجص

معلنة وعدها بالبقاء والصمود.

إن جفت الجورناتا، تتلاشى معها الفرصة لإبداع لوحة فريسكو أكثر أصالة.

يجب إزالة الطين غير المطلي، قبل البدء من جديد في اليوم التالي.

لكن برغيتي أو إصراري على متابعة الرسم على سطح جاف،

لن أحصل على لوحة فريسكو

بل ستكون النتيجة 'سكو' وهي المرادف الإيطالي لكلمة جاف.

الفريسكو - سكو هو لوحة فريسكو على جص جاف.

قد تكون الطبقة النهائية قد جفت قبل تلويحها،

أو كامل الطبقات بنيت على طين جاف.

في الحالتين، يجب أن يكون الجص صلباً طوال الوقت.

مع السكو، لدي امتياز الوقت وراحة التنفيذ على عكس الفريسكو.

الفريسكو الأصلي يرهقني.

بما أنها عملية جافة، فهي تلغي حضور الماء.

لكن تبقى الحاجة لعنصر مثبت؛

قد يكون صفار البيض، أو الغراء، أو الزيت.

لكن ليس فيها ما يضيء سحر الرطوبة،

ونداوة الماء.

يمكن للفريسكو أن يُخدع.

على مر التاريخ، لجأ بعض الرسامين إلى السكو بدلاً من الفريسكو؛

لأنه أسرع.

وهناك مجال لتصحيح الأخطاء،

والوانه لا تباين على الطين الجاف.

فليست كل الألوان سهلة المنال في الفريسكو الأصلي.

How does it look like?

Do I have plenty of time?

Do I feel slow?

Am I energised and able to work sharply?

Generally, a layer of plaster will require ten to twelve hours to dry.

I would begin to paint after one hour

and continue until two hours before the drying time.

Seven to nine hours of working time.

Fresco is sweat.

Drying time.

Working Time.

Labour.

Birth.

I feel possessed.

I need to apply the plaster while it's still fresh.

I stress a bit.

Two layers - at least - of rough plaster, mixed on the spot.

I add a final thin and smooth layer before applying the pigments.

Tense moment.

I need to paint while the mortar is moist.

Firm enough so the brush doesn't penetrate the surface.

Wet enough so it maximises the conditions for the chemical reaction to happen.

Me dealing with time; time dealing with chemistry.

The surface could fail me if it dries.

The colours won't be fixed properly.

Water allows the pigments to sink in.

The plaster sets.

Drying in reaction to air.

Carbonatation.

Pigments are stabilised, fossilised in the surface.

The promise of permanence,

Durability.

Once a *giornata* is dried, no more authentic *buon fresco* can be done.

The unpainted mortar must be removed, before starting again the next day.

If I wish - or insist - on proceeding with painting on dry surface, I won't get a fresco anymore.

I get a *secco* instead.

Secco means 'dry' in Italian.

A fresco-secco is a fresco done on dry plaster.

It could be the final layer that has dried before painting,

or an entire process of layering on dry mortar.

In both cases the plaster should be roughened, at all times.

A secco gives me the privilege of time.

A relaxed execution.

Unlike a true fresco.

True fresco exhausts me.

Since it's a dry process, water is not a catalyst anymore.

In this case a binder is needed.

Egg yolk, glue or oil.

But it's nothing like the magic of humidity,

the magic of moisture.

فقط بعض الأصباغ قادرة على التفاعل كيميائياً في الوسط القلوي.
الشديد للحص الطري المصنوع من الجير.
والأزرق؛ مشكلةً بحد ذاتها.

الأزرق لون عصي.

يضع سحر اللازورد في رطوبة الفريسكو.
ويغيب معها ألح السماوات والأردية الزرقاء.
ويكتسيها الشدوب قبل أوانها.

في السكو يصبح سطح الحص طوع يدى.
بينما الفريسكو الأصلي يجعلني مكبةً.
ويغدو الخطأ بليغاً وحسياً.

أتعلم أن أتقبل.
أتعلم أن أتجاوز.
أستسلم.
وتأخذني الدهشة.

الفريسكو عملية تصاعدية.
ترتقي.

أطلع للأعلى
يفتتنى حجمها
الحيوية
الغنى

الصمت.
الطيف.

أشعة الألوان لا ترد إلى عيني.
النور لا ينحرف نحوى.

بل يغوص الضوء إلى أعماق السطح.
ويأخذني معه.
يجب أن أجتازه.
إنه يرحب بي.
أجلس هناك، والصمت يلفني.

الفريسكو يتحدى نوبات الزمن.
الفريسكو كالسحر.

الفريسكو.

بون فريسكو.

'طري حقاً'

باللغة الإيطالية.

لكنه نما وتطور في مكان آخر.

في اليونان، المكسيك، الهند، وباكستان.

في المقابر والكنايس والبيوت الفخمة.

في سيريلانكا.

في الجزر.

في المغرب.

مصر القديمة، سوريا، لبنان، وتركيا.

في الأديرة.

القصور، المدن، والشوارع.

في رومانيا، صربيا، وبلغاريا.

Fresco can be tricked.

Historically, some painters did that.

They promised a fresco while working a *secco* instead.

Because it's quicker,

and mistakes could be corrected,

and the colours vary less from when applied to when fully dry.

Not all colours can be achieved in true fresco.

Only some pigments work chemically in the very alkaline environment of fresh lime-based plaster.

Blue is a particular problem.

Blue is very stubborn.

Neither azurite nor lapis lazuli works well in wet fresco.

Skies and blue robes are added a *secco*.

Skies and blue robes die younger.

A *secco* allows me to control the surface.

Whereas in real fresco, I have so many limitations.

Error becomes precious, sensual.

I learn acceptance.

I learn to let go.

I surrender.

I'm amazed.

Fresco is vertical.

Fresco ascends.

I look up.

I'm mesmerised.

The scale.

The vibrancy.

The intensity.

The silence.

Spectrum.

The colours do not refract back to my eyes.

Light does not deflect towards me.

Light soaks in.

Inside the surface.

I'm with it.

I'm inside.

I have to go through it.

I'm welcomed.

I sit there,

silently.

Fresco defies age, it lives through times.

Fresco is magical.

Affresco.

Buon fresco.

'True fresh',

in Italian.

But it has been developed elsewhere.

Greece, Mexico, India, Pakistan.

Tombs, churches, villas.

Sri Lanka.

ربما نسيت البعض، فأنا لا أعرفها كلها،
ولا زلت أتعلمها.

يسترخي الجير في الماء طويلاً.
يغرق مثل قطعة جبنة كبيرة،
إلى أن ينفذ الرمل.
لأنغ، قاس على اليدين.
لكن ملاط الجير يتنفس.
سامحاً لقطرات الماء أن تنتقل بحرية وتبتخر بعيداً عن السطح.

يشعق.
يزفر.
سطح الفريسكو دائم التيقظ والحركة.
إنه على قيد الحياة.

اليدان في كل مكان.
كل العضلات معاً.
اليدان والأصابع والجسم.
كل أجزاء الجسم متأهبة.
طاقة جسدية خالصة.
لوحة الفريسكو تولد وتكبر وتعيش أكثر من حياة.

الأزرق كان ثورة.
حجر الأزورد، بنهاية العصور الوسطى،
سافر إلى أوروبا، ليزين فستان مريم العذراء،
في أبهى حلة زرقاء، لا بل أظلمها، لا بل أغلاها،
مشعباً بنكهة البلاد البعيدة.
لون قادم من بعيد، ضيف زائر من مكان آخر.

الفريسكو هنا وهناك.
العالم قابع على سطح.
الطاقة، المال.
الجهد.
العمل.

فاقده الثقة.
تمجر لوحات الفريسكو جدرانها.
بأوزانها المعقدة، تستلقي أفقياً.
وأنا هناك أتطلع للأسفل.
أرفض أصالتها التاريخية.
أغازل كبرياءها.

أتساءل عن الدرجات اللونية للوحة الفريسكو.
هل تبقى كما هي عندما تجف؟
الأزرق الرطب ليس كما الجاف.
نور، هواء، رطوبة. تحول.
أمتع اللحظات سريعة التلاشي، حياة اللون قبل أن يولد،
حياة اللون قبل أن يستقر.
شغفي تجاه اللون، رغبتني في الرسم،
يتحققان.

أعشق تموج سطوح الفريسكو.

Islands.
Morocco.
Ancient Egypt, Syria, Lebanon, Turkey.
Monasteries.
Palace, cities, streets.
Romania, Serbia, Bulgaria.
I might have missed some,
I don't know them all,
I am still learning.

Lime sits in water for a long time.
Lime is soaked there like a big mozzarella cheese,
then disrupted by sand.
Lime is caustic, harsh on the hands.
But lime mortar is breathable.
It will allow moisture to freely move through and evaporate from the surface.

Inhaling.
Exhaling.
A fresco surface is aware and animate.
A fresco surface is alive.

The hand is everywhere.
Every muscle is used.
Hands and fingers and body.
Every part of the body is stretched.
Dense physicality.
Fresco moves, grows, lives different lives.

Blue was a revolution.
Lapis lazuli,
by the end of the middle age,
was exported to Europe,
to sit on the dress of the Virgin Mary,
in the finest ultramarine blue,
the most precious,
the most expensive,
infused with the taste of the overseas.
A colour coming from afar,
a colour imminent from elsewhere.

Fresco is here and there.
The world on a surface.
Power, money.
Labour.
Making.

Fresco loses confidence.
Frescoes live off the walls.
Their weight is suspended,
they lie horizontally.
I'm looking down.
I've shaken their historicity.
I've flirted with their pride.

إنه يخلق نقاط ارتكاز مختلفة.
أعشق ملمس الفريسكو قبل أن يجف.
أعشق دحك سطحه بعد أن يجف.
حيث تصبح الألوان القوية أكثر ثباتاً.
دحك لطيف.
يغسل الألوان في السطح.
يعود الماء وينعشها.
لبضعة أيام بعد أن تجف، يبقى السطح بارداً بسبب الرطوبة.
أضع يدي، أشعر به،
كمن يستمع إلى ضربات القلب عن كثب.
يريدني أن ألمس، هذا الجسد الصخري.

الفريسكو على قيد الحياة.
لا تعرف الاستسلام.
الفريسكو تولد.
تعد بالكثير.

الألوان الزائدة تتلاشى.
لتستريح في مكان آخر.
يصبح الأزرق مجرد أثر.
والأحمر مجرد إبداع.
عيناى تداعبان السطح.
تسايقان الزمن.
تصبح اللوحة ناعمة ورقيقة.
إبداعات من الاهتمام والمودة.
أحتوي السطح بعيني.
أقع في غرامه.

أنيقة هي الفريسكو.
كالسيدة العذراء جالسة هناك،
رغم أن الفريسكو ليست مسيحية تماماً.

الفريسكو تحمل بقايا الأرض.
تعيدنا إلى الإيماءة الأولى.
أشبه ييد تداعب الجسد.
تترك علامة.
تلامس.

طبيعة الأسطح.
ألوان وهلوسات.
تداخلات كثيرة.
أياد كثيرة.
الطبقات الأولى خشنة وصلبة.
والأخيرة تصبح أرق وأرق وأرق.

ثلاث طبقات على الأقل في الفريسكو.
واثنتي عشرة طبقة إن أردت.
بلا نهاية.
متى أتوقف؟
متى تنتهي؟

What is the colour of colour in frescoes?
Does it remain the same when the plaster dries?
The wet blue is not the dry blue.
Light, air, moist. They transition.
I enjoy this ephemeral moment,
the life of the colour before it becomes,
the life of the colour before the pigment sits.
My hungriness for colour,
my desire to paint,
is fulfilled.

I love undulating the surface of frescoes.
It creates different anchor points.
I love touching fresco before it dries.
I like to scrub its surface after it dries.
With scrubbing, the strong pigments will stabilise.
This has to happen gently.
Scrubbing will force the pigments inside the surface.
Water will activate them again.
The surface holds a cool temperature because of moisture,
even for few days after it dries.
I put my hands,
I feel it,
like listening closely to a heartbeat.
It soothes me to touch,
the stony body.

Fresco is alive.
It never stops.
Fresco becomes.
Fresco promises.

The excess of pigments will fade away.
The excess of pigments will sit elsewhere.
Blue becomes a trace.
Red a suggestion.
My eyes caress the surface.
In touch with time.
Painting becomes tender.
Gestures of care and affection.
I contain the surface.
I am in love.

Fresco is elegant.
The Virgin sits there,
though fresco is not exclusively Christian.

Fresco carries residues of earth.
Fresco brings us back to the very first gesture.
Laying the hand upon the body.
Mark making.
Touching.
Natural surfaces.
Colours and hallucinations.

أين ينتهي العمل؟
أين يتوقف الجدار؟

تموت لوحة الفريسكو ببطء مع مرور الوقت.
موتاً بطيئاً، بطيئاً،
أو تحيي جسداً آخر.
تعيش حياة مختلفة الآن.
تبحر في عالم آخر.

يسقط القناع.
يتلاشى اللون.
تطفو الطبقات الأولية على السطح.
تذاع الفريسكو رداءها.
تتحول إلى خراب.
تسبح أثارها على السطح رويداً رويداً.
فتظهر عارية.
كما الفنان.
تتهاوى الفريسكو.
وتطوح.

So many interventions,
So many hands.
The first layers start rough and solid.
The latter ones become thinner and thinner and thinner.

Fresco needs a minimum of three layers.
You can go up to twelve if you feel like it.
It can be endless.
When do I stop?
When does it finish?
What is a finished work?
What is a finished wall?

Fresco dies slowly with time.
Slow, slow death,
or revival of another body.
Fresco lives a different life now.
Fresco becomes something else.

The skin falls.
The colour fades.
The initial layers resurface.
Fresco is peeled off.
Fresco is ruin.
Traces resurface over time.
Fresco is nude.
The artist is denuded.
Fresco can fail.
Fresco can fall.

© شفي غدار
تمت الترجمة إلى اللغة العربية عن طريق «إمضاء للاتصالات»

٢٠٢٠

© Chafa Ghaddar
Arabic translation by Amdaa Communications
2020